

《辛迪·蕾拉》2006 年大学生戏剧节演后座谈记录（一）

梦雨

作者赐稿

—

时间：2006 年 8 月 11 日晚 9：30

地点：北京，中国国家话剧院小剧场

参与人：《辛迪·蕾拉》剧组全体演职员，黑白剧社成员，热心观众

主持人：孔黎娜（黑白剧社）

记录人：梦雨

主持人：感谢各位观众留下来参加我们的座谈会。这是我们黑白剧社第三次来北京参加大

学生戏剧节，感觉很熟悉也很亲切。这次我们带来《辛迪·蕾拉》是一个原创作品，剧本

是由我们的一位研究生唐杨同学执笔，大家集体创作的。（掌声）

观众：我想问一下，创作这个剧本的灵感从何而来？

唐杨（编剧）：不知道大家是否听说过杀猫事件，浙大前两年发生过这么一起事件，在校

园里产生很大影响。当时我不知道为什么会有人会做这样的事情，出于一种什么样的心理

，在探究的兴趣驱使下，以此为原始素材写了这个剧本。但是后来在写作过程中，我不想

把这件事情归因于一个恶人，而是着意表现不同的人在这个事件中表现出的不同态度，反

映更普遍的一种心态。

观众：我在 04 年的大戏节上看过浙大来北京演出的《同行》，印象非常深刻，今天这个戏

，——我不知道该怎么说——可能比不上那个戏好。在很多舞台的设计和对话上面，比起

前年的《同行》可能有所不如。那个戏给我印象非常深刻。当然今天这个戏也非常好

桂老师：能不能具体说一下？

观众：这个剧场空间（实验室）营造得非常真实，但是主要的一个恶习是台词特别书面化

，没有生活气息，对白过于苍白，流于形式，没有生活的感觉。

观众：你们开门关门的时候没有必要一直拿着门把，我们平常开门就是推一下就行了，舞

台上的表现过于突兀，太拘泥于细节了，我觉得没有必要。你们是怎么看的？

何丹阳（饰辛迪）：是这样，这次来北京演戏，我们都是怀着很忐忑的心情，因为知道北

京的观众水平很高，不敢出任何差错，所以希望把戏做得很具体，把所有细节都弄清楚。

观众：刚才几位的发言都在谈形式的东西，我就说说演员吧。我感觉几位演员演得都非常

好，性格都非常鲜明，感情也都能在需要的时候爆发出来。我印象特别深刻的是这位大师

兄，——不知道这位演员上几年级？

吴国卿（饰大师兄）：大一。

观众：那真是了不起。（掌声）

桂老师：我介绍一下，虽然这个戏已经是第四版演出，但是这一版基本上都是刚换的大一

、大二的演员，因为以前的演员都毕业了。时间也非常紧，这个戏我们是到北京才合成，

然后就是今天晚上演出。

孔黎娜：这其中 2 / 3 的演员都是第一次登台演出给观众看的，可能今天也有点紧张吧。

观众：能不能用一句话来形容你们最想表达的是什么？

唐杨（编剧）：其实我最开始写剧本的时候，是抓住辛迪这个角色来写的，此后随着故事

的发展中，涉及到其他人物，每个人物都要丰满起来，就必须探索不同人

物的内心，这个

创作过程就是寻找人物内心的过程。其实我觉得自己来讲我想表达的内容很没有意思，如

果这个内容大家从戏中得到了，就是我的成功，得不到，就是我的失败。

观众：我很想了解你们的创作过程，比如创作用的时间，中间经过多少次修改，有过哪些

思想上的波动，等等。

唐杨（编剧）应该说这个剧本是我们大家共同创作的。那时候现在的这批演员还没有进剧

队，——在场的这位同学（指孔黎娜）当时是猫的饰演者。那批演员大部分是研究生，相

对完整地经历过大学生活，有比较丰富的生活体验。最开始是我写了一个故事给大家听，

然后大家一起讨论，逐步深入，我一场场写出新的戏，大家提意见，之后我想出继续推动

剧情的方法，最终整理定稿。那时候我们每周有四五个时间段聚在一起，桂老师有时也来

提一些意见，但主要是我们自己完成的。第一版的演出，距离定稿只有两个星期时间。

孔黎娜：还在演出前一天加了一段戏。

唐杨：后来几版演出中，桂老师作为导演也加进了很多自己的想法。

观众：这个戏的结局相对前几版有改动吗？

孔黎娜：您问的是最后一场吗？最后一场是一点没变，但是倒数第二场，也就是辛迪杀猫

那一场，修改了好多回。

唐杨：最早的处理是辛迪想自杀，但是后来改成了杀猫。现在这一版的处理是我也没看过

的。（笑声）

观众：我看戏的时候一直有一种冲动，想上去跟辛迪说，其实没有必要把事情搞成这样。

北京每年都有很多大学生自杀，看了这个戏，会觉得这是一种必然。看着辛迪站在楼顶，

简直就是等着她跳下去（笑声）。为什么一个大学生念了这么多年书，却会觉得生活如此

黑暗，以至于不想活下去，而不是觉得生活充满了希望？

观众：扮演辛迪的这个演员表现非常好。因为我身边有一个同学就是这样，似乎游离于社

会之外。我想问问这个同学，你在对剧本中人物进行再创造时，经历了怎样的心路历程？

何丹阳（饰辛迪）：其实认识我的同学都知道，我的性格和辛迪并不相似。但是我觉得每

个人心底都有孤独的时候，关键是看你怎么去对待。就像您刚才说到的同学，可能事实上

她并不像自己以为的那样完全被人忽略，其实身边的人还是关心她的，比如小潼，但是辛

迪就是视而不见，自己把心门关上了。我前一段时间出过一次远门，到了一个不认识的地

方，迷过路，身上没有过钱，非常无助，由此对辛迪的心理稍稍有了一点感受。

观众：我非常担心，我们这个同学如果有一天发现她周围的环境不像她想象的那样，她会

不会也和辛迪一样精神崩溃。

观众：我想对扮演蕾拉的演员说两句，你很辛苦，一个女孩子，在舞台上有这么跳上跳

下的动作，像男孩子一样，这是很不容易的，我对演员的付出感到敬佩。

观众：我想问问导演：这个戏感觉不错，但有一点缺憾就是换景特别多，让人感觉很散，

很碎，能不能像一些好的话剧那样整理成四五幕？

观众：我不太明白，为什么每一场舞台上的布景朝向都要变一次？

桂老师：我先回答上一个问题。这个黑板和写字的设计是我们到了北京以

后才加的，因为

这一边的幕布不够大，不得不用一块黑板把缺口遮住，而舞台又不能有空白，每个道具都

必须有意义，所以就有了每次换场时写字的设计。关于换场的问题，这个戏是无场次的，

但是其中有很多空间的转换，由现实空间到心理空间、想象空间，为了把这些转换表现得

清楚一点，就把每场戏的时间和地点在黑板上标明出来。这些都是昨天来看了场地之后才

有的想法。

另外一个问题是舞台旋转的问题。校园戏剧的宗旨是舞台上越简单越好，像我们的舞台设计就

很简单，从杭州过来，借几个凳子就能演。上次我们带着这个戏去上海参加亚洲当代戏剧

季的演出时也是临时找凳子。这就是校园戏剧和职业戏剧的区别：我们不是专业的，但我

们的精神是专业的，我们的态度是专业的。布景旋转的用意在于说明，人生是应该从不同

的视角去观看的，这个戏中的事件和人物也应该从不同的角度看。这个戏的主题是“人

人都是蕾拉”，倒数第二场，辛迪站在桌子上的时候，在她的心理空间中，所有人都变成

了这只被她杀死的猫，所有人都在说着尖酸刻薄的话，这一刻辛迪对这个世界突然有了新

的认识。这样舞台就有了变化。如果从头到尾只有这么一个布景，观众看什么？舞台旋转

就使这个环境变得不一般了。

观众：猫在剧中的作用是和么？是代表每个人内心的矛盾和挣扎吗？猫在舞台上的形象有

时真实，有时又很虚幻，这是表示一种心理状态吗？

丁肇帼（饰蕾拉）：猫能够非常明确地指出每个人自身的弱点和必须面对的东西，它就像

一面镜子一样，大家看着这只猫，就像在看自己，所以说“人人都是蕾拉”。猫是游离于

整个戏之外的一个角色，也许可以说是动物化了的哲人。

主持人：时间关系，我们再回答最后两个问题。

观众：我觉得应该在戏的最后加一个因素，来帮助辛迪解决她心里的阴影。现实生活中，

很多像辛迪一样的人自己很难想开，现在这样的转变显得有些突兀。比如让猫再上来说一

些话，或者那个比较关心她的大四同学劝说一下，可能会自然一些。

桂老师：在倒数第二场戏结束之前，有一个很重要的动作：辛迪站在桌上回过头，身后所

有的椅子为她摆成一条路。她看到这条路，脸上的神情逐渐有一个变化。这是一个隐喻。

我觉得，这就足够了。

主持人：好，最后一个问题。

观众：每个演员最想告诉观众的是什么？请用一句话概括。（笑声）

主持人：真是适合作为总结的一个问题。（笑声）

张江扬（饰小潼）：这个戏我是第二次演，第一次演是在去年五月份，当时我才大一。那

时候我自己和小潼非常类似，虽然我不是少年大学生，但身边的同学都比我大一到两岁，

平时的心态和小潼很相似，有点本色演出的感觉。一年多之后再次演这个戏，还是这个角

色，但这一年之间我经历了很多事，让我成长了很多，所以再次面对这个角色时，有

很大的不适应。通过复排，逐渐开始找到角色的感觉，重排这部戏给了我一次重新发掘自

己的机会。

何丹阳（饰辛迪）：这是我第一次和大家一起演一个大戏，我觉得这部戏和剧社都教会我

很多东西，比如怎样信任别人——要相信演对手戏的时候，对方会接上你的台词；要相信

需要灯光的时候，灯光就会出来；要相信需要音乐的时候，音乐就会出来。所有人都团结

一致，共同做好这一件事情。我们有一位队长，这次因为生病没有能来北京，他有一句话

说得很好：“只要你愿意去相信，就可以相信。”

丁肇帼（饰蕾拉）：我是05级的学生，这是第一次登台演出。第一版中蕾拉的饰演者这

次担任我们的执行导演。就像桂老师说的：我们的舞台呈现不是最专业的，但是我们的精

神是专业的。只要我相信我是一只猫，我就是一只猫。

春晓（饰黎娜姐）：刚开始排这个戏的时候是安排我演辛迪的，所以一直在努力寻找辛迪

的感觉，大家也都帮助我，启发我，自己逐渐往这个角色靠近，自卑心态开始生长（笑声

）。但后来可能觉得我还是太乐呵了，所以还是让我演黎娜。其实每个人心底都有一个辛

迪和一个蕾拉，每个人手里都有一副好牌，只要用心，都是精彩的一局。（掌声）

吴国卿（饰大师兄）：我也是一年级的学生，但我扮演的人物是研究生三年级，他的大学

生活经历我没有，而且又是这么一个成熟、稳重、城府很深的人，对我来说有一定难度。

我不能说自己通过这个剧本想表达什么，倒是我个人从这个戏中有一个收获：我现在刚刚

进入大学，这个戏教给了我如何面对即将到来的大学生活和今后要踏上的社会道路，如何

去正确地为人处世，这就是我最大的收获。

陈睿（饰苏柯）：当初曾经想，如果辛迪是个男生，就应该我来演。进剧社，或者进大学

之前我的性格是和辛迪非常相像的。苏柯这个人物其实和我性格相差非常大。这个戏第一

版演出的时候，——我当时还没进剧社——坐在台下看着辛迪，心里非常难受，当时想如

果能演这个戏我一定非常高兴。没想到有一天梦想成真了。前两版中扮演苏柯的都是我们

剧社非常出色的演员，演技都非常好，这一点也给我很大压力。所以对待这个角色我非常

认真，有时候上自习都走神，经常突然就开始想怎样处理台词，一句台词用各种方法试验

，以找到一个比较合适的处理方法。应该说，演完这个戏之后，我学到了，我长大了。（

掌声）

主持人：时间关系，今天只能先到这里了。感谢大家的参与。我们带来一些黑白剧社十五

周年的纪念册，有兴趣的观众可以到我这里来索取。座谈会到此结束，谢谢大家！（掌声

）

——（“未经发言者确认，根据现场记录整理”。）

谢谢大家